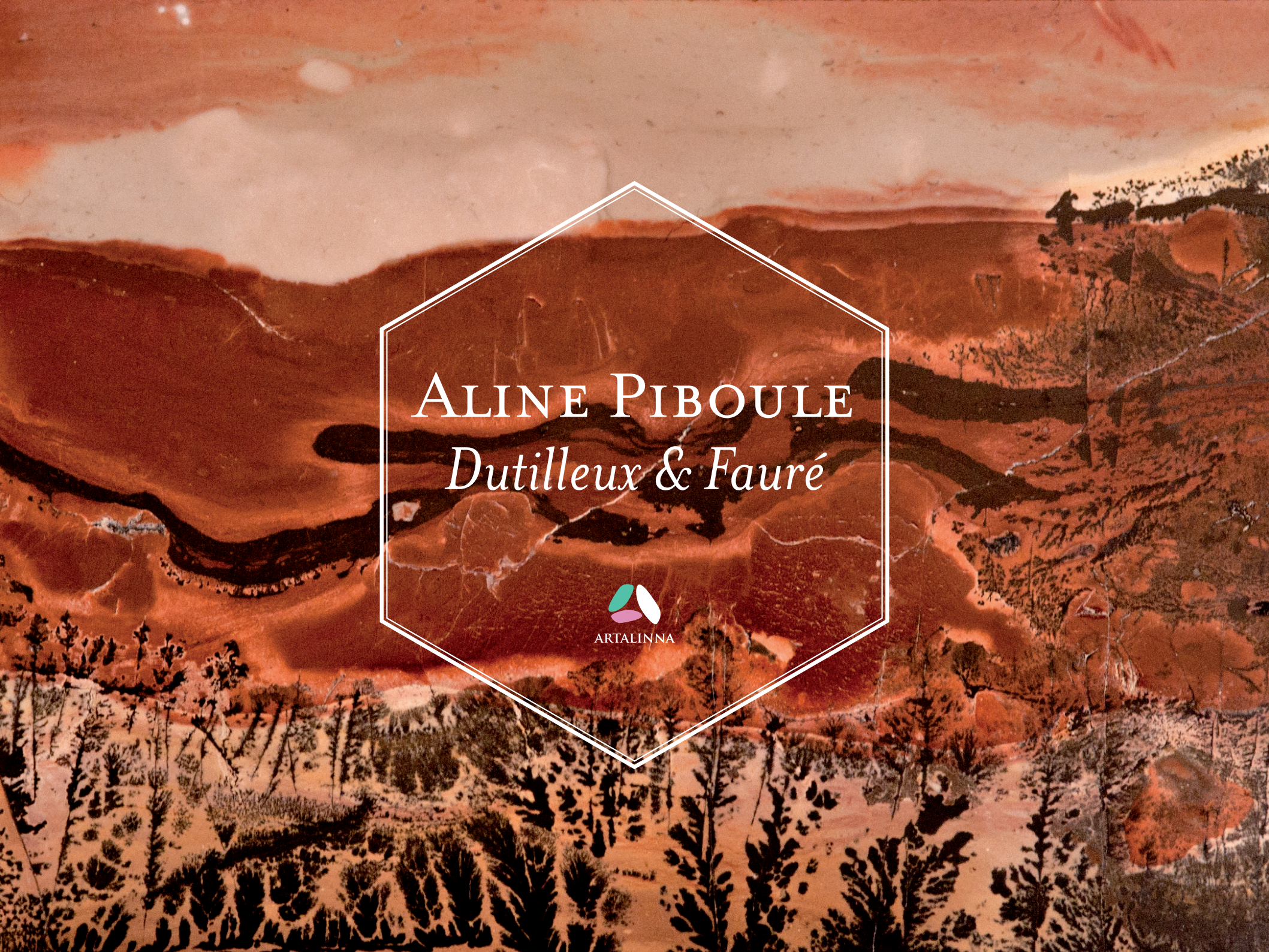
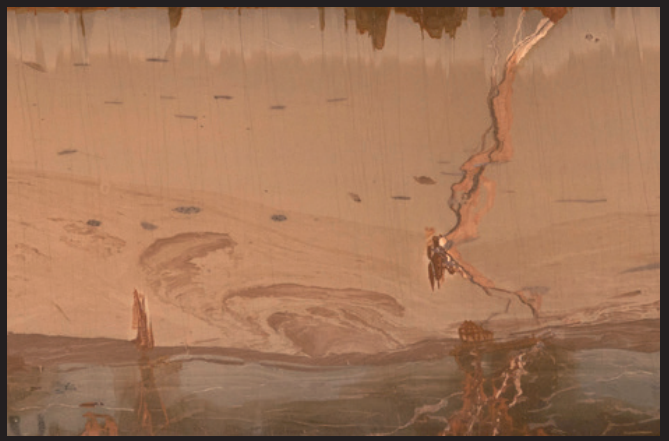

Aline Piboule
Dutilleux & Fauré
ARTALINNA

ABOUT THE ALBUM COVER ARTWORK

The geography of imagination
stone dreams

Known by the name of "paesine", Florentine marbles are limestones from Eocene periode whose blocks, buried at shallow depth, were exposed to the slow deterioration of runoff waters loaded with iron oxides and manganese, giving birth to mysterious decorations revealed only when the stone is cut.

À PROPOS DE L'ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE



Géographie de l'imaginaire
rêves de pierres

Connus sous le nom de « paesine », les marbres florentins sont des calcaires éocènes dont les blocs, enfouis à faible profondeur, ont été exposés à la lente altération des eaux de ruissellement qui, chargées d'oxydes de fer et de manganèse, y font naître des décors fantasmagoriques que seule leur coupe révèle.

Claude Boullé Galerie — 28, rue Jacob — 75006 Paris — +33 (0)146 330 138

Gabriel FAURÉ (1845-1924)

1 **Ballade**, Op. 19 — 14.48

F-sharp major · fa dièse majeur

Andante cantabile — Lento — Allegro moderato — Andante — Un poco più mosso — Allegro — Andante — Allegro moderato

---

Henri DUTILLEUX (1916-2013)

Sonate pour piano • Piano Sonata

2 **I. Allegro con moto** — 07.52

3 **II. Lied.** *Assez lent — Un poco più mosso* — 06.41

4 **III. Choral et variations** — 10.08

Choral. *Large* — Variation I. *Vivace (à 1 temps)* — Variation II. *Un poco più vivo* —
Variation III. *Calmo* — Variation IV. *Prestissimo — Più vivo — Poco allarg. — Molto allarg.*

Gabriel FAURÉ

5-16 **Thème et variations,** Op. 73 — 15.21

C-Sharp minor · ut dièse mineur

Thème. *Quasi Adagio*

Var. I. *Lo stesso tempo* — Var. II. *Più mosso, leggiero* — Var. III. *Un poco più mosso* —
Var. IV. *Lo stesso tempo* — Var. V. *Un poco più mosso* — Var. VI. *Molto Adagio* —
Var. VII. *Allegretto moderato* — Var. VIII. *Andante molto moderato* — Var. IX. *Quasi adagio*
Var. X. *Allegro vivo* — Var. XI. *Andante molto moderato espressivo*

ALINE PIBOULE, PIANO

Recording location & dates:
St. John the Evangelist, Oxford (Great Britain), 18-20 August 2016

Executive & Recording Producer:
Pierre-Yves Lascar

Sound engineering, mixing and mastering:
Frédéric Briant

Editing:
Frédéric Briant, supervised by the artist

A 24bit/96kHz recording
Microphones: DPA 4006 TL, Schoeps MK21, Neumann TLM50, Neumann M150
Preamplifiers: Prism Maselec MMA-4XR
Converter: Merging Horus
Recording and editing using Pyramix Digital Audio Workstation

Instrument: Steinway D No. 582241
Piano technician: Joseph Taylor (Taylor Pianos Ltd., Oxford)
Publishers: Éditions Alphonse Leduc (Fauré, *Ballade*, *Thème et Variations*), Durand/Universal Music Publishing (Dutilleux, *Sonate*)

Artist photos: © Jean-Baptiste Millot
Cover picture: © Artalinna/D2C Production & Management
Cover design and booklet layout: Sylvain Gelineau (gink.fr)

With the support of :
Société civile des producteurs phonographiques (SCPP)

The producer wishes to thank Guy Arnaud and Annaïk Lascar (Maisons-Laffitte) for their warm support during the elaboration of this recording project.

Manufactured in Germany
All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.
Unauthorized copying, hiring, lending, public performance or broadcasting of this record prohibited.

English

It was paintings and more specifically Vincent van Gogh's *The Starry Night* which, a few years ago, gave me the idea of bringing together Fauré and Dutilleux. I sense that throughout their lives, Gabriel Fauré and Henri Dutilleux had a special affinity with light, be it dazzling, noonday, harsh, blinding, low-angled with large shadows, almost extinguished behind a blanket of tears or fog, black with aspects of Romanticism, or with a warm tonality filling us with calm and serenity. The two composers clearly stand out for their aesthetic characteristics, between shadow and clarity, sound and silence.

An encounter with a work of art can be a turning point in a musician's life. Some arouse in us irrepressible desires including the urge to immerse ourselves in them with passion and vigour, unequivocally, without any particular thought. Others take us on a journey, a wander or trek down longer roads and evoke strong emotions while seeming far too far removed from us.

This programme – my first solo disc – brings together works I cherish: they fill me with joy even though I have not tackled them all in an identical way or always found doing so easy. At one point in my life, Dutilleux's *Sonata* certainly saved me: it alone had the power to spark energy and exaltation in me: "It's a work of transition and, yet, I could consider it my first major performance piece: with this work as my starting point, I can, with hindsight, detect in my compositions a certain number of constants, strong ideas" (*Henri Dutilleux*, Pierrette Mari, Zurfluh, Paris).

In this piece, I sense all the enthusiasm of a youthful composer, his passion, contained within a solid architecture; I hear, alongside some very French (but also Russian) aspects, a sensual joy in "making the piano ring". A pleasure of sound, space and colours. "For myself, in all humility I will say that one of the principal aims in writing music is to search for a certain coherence, an equilibrium that does not deny fantasy, a kind of pleasure which could also be that of game-playing, of a taste for risks, which is also very important." (Henri Dutilleux, *Music - Mystery and Memory*, 2003 Ashgate, p. 103, translation by Roger Nichols of *Mystère et mémoire des sons*, Actes Sud, p. 184).

Whenever I have played the work I have chosen as my finale – the full-bodied and astonishing *Choral et variations* – I have always given some extremely contrasting interpretations, evoking a succession of monumental blocks of stone, without this meaning any watering-down of a certain tendency to voluptuousness (so clear in the central variation) and the genuinely electric energy which grows throughout the movement. In his essay on Liszt's virtuosity, Jankélévitch evokes the joy you can feel when released from gravity, like a dancer.

Ballade Op. 19 (1881), in its original version for solo piano, and *Theme and Variations Op. 73* (1895) are among the works I kept listening to in my student days, but only several years later started seriously learning to play. The *Ballade* is extremely complex to decrypt: indeed, when Liszt himself was playing the score which the young Gabriel Fauré, whom he admired, had brought him, he suddenly stopped, saying that he had run out of fingers! The key signature changes from five sharps to six flats, the writing is rich, complex and dense and there is no way a younger me would have had the patience to get to grips with it! And the *Theme and Variations…*: this music fascinated me, but I didn't think I could ever play it. It's hard to say more about this enchanting music…

In these three technically particularly ambitious works, we perceive what in the case of these two composers can emerge with time. We can already hear the early indications of later works such as *D'ombre et de silence* (in the case of Dutilleux) or *Quintet No. 2 Op. 115* or *Nocturne No. 13* (for Fauré). Fauré was to take increasingly sinuous harmonic paths, until sometimes losing us, before finally bringing us back to our destination. Dutilleux was to invite us to take his own path and unveil things only gradually, allowing us the time to marvel at every sound and every twist and turn.

Knowing that Henri Dutilleux's love and admiration for his wife Geneviève Joy, a great pianist and muse for the *Sonata*, prompted him to compose the *Sonata* also added greatly to my delight.

Let's also remember Maestro Chopin, admired by both composers.

A huge thank to Frédéric Briant for his extreme kindness and benevolence. And huge thanks to Pierre-Yves Lascar for his offer, made several years ago now, to record this first solo disc, for supporting me in the project and for his inordinate love of music.

Aline PIBOULE

English translation: Susan Wedgwood © 2017 Artalinna

Français

C'est par la peinture et plus particulièrement *La nuit étoilée* de Vincent van Vogh que naquit en moi, il y a quelques années, l'idée d'une association entre Fauré et Dutilleux. J'ai la sensation que Gabriel Fauré et Henri Dutilleux ont entretenu tout au long de leur vie un rapport particulier à la lumière – qu'elle soit éclatante, du midi, crue, aveuglante, qu'elle soit rasante aux larges ombres, presque éteinte derrière une nappe de larmes ou de brouillard, noire aux aspects romantiques, ou encore d'une tonalité chaude qui nous emplirait de calme et de sérénité. Ces deux compositeurs se singularisent fortement par leur esthétique entre ombre et clarté, son et silence.

La rencontre avec une œuvre peut être déterminante dans une vie d'interprète. Certaines d'entre elles procurent d'irrépressibles envies dont celle de nous y immerger, avec passion et vigueur, sans retenue aucune et réflexion particulière. D'autres nous font cheminer, errer, marcher sur des routes plus longues, nous procurent des sentiments intenses tout en nous paraissant bien trop lointaines.

Ce programme – mon opus 1 en soliste – regroupe des œuvres que je chéris : elles m'emplissent de joie, même si le chemin d'accès n'a pas été identique ni toujours aisé. Très certainement la *Sonate* de Dutilleux m'a sauvée à une époque : elle seule avait le pouvoir de convoquer en moi énergie et exaltation. « C'est une œuvre de transition et, pourtant, je pourrais la considérer comme un opus 1 ; c'est à partir de cette œuvre que je parvins, avec le recul, à discerner, dans mes travaux, un certain nombre de constantes, de lignes de force » (Pierrette Mari, *Henri Dutilleux*, Zurfluh, Paris, p. 38). Je ressens dans cette partition tout l'enthousiasme d'un compositeur dans sa jeunesse, sa fougue au sein d'une architecture solide ; j'y entends, aux côtés d'influences très fortement françaises (mais également russes) une joie sensuelle de « faire sonner » le piano. Un plaisir du son, de l'espace et des couleurs. « En toute humilité, je dirai, moi, que l'un des buts principaux, c'est la recherche d'une certaine cohérence, sorte de plaisir qui serait aussi celui du jeu, du goût du risque, ce qui est très important aussi » (Henri Dutilleux, *Mystère et mémoire des sons*, Actes Sud, p. 184).

J'ai toujours veillé à proposer du finale – cet ample et étonnant *Choral et variations* – des interprétations extrêmement contrastées, évoquant une succession de pierres monumentales, sans édulcorer pour autant une certaine tendance à la volupté (si présente dans la variation centrale) et cette énergie proprement électrique qui croît tout au long de ce mouvement. Dans son essai sur la virtuosité chez Liszt, Jankélévitch évoque la joie que l'on peut ressentir lorsqu'on s'affranchit de la gravité, tel un danseur.

La *Ballade Op. 19* (1881), dans sa version originale pour piano seul, et *Thème et variations Op. 73* (1895) font partie des œuvres que j'ai énormément écoutées lorsque j'étais étudiante ; je n'ai commencé à les apprendre sérieusement que plusieurs années plus tard. En effet, la *Ballade* est extrêmement complexe à déchiffrer : Franz Liszt lui-même, admirant le jeune Gabriel Fauré, a déclaré forfait lorsque ce dernier lui a amené la partition ! L'armure passe de cinq dièses à six bémols, l'écriture est riche, complexe, touffue, et je n'avais absolument pas la patience, plus jeune, de m'y atteler ! Et *Thème et variations…* : cette musique me faisait rêver mais me paraissait inatteignable. Difficile de parler davantage de cette musique enchanteresse.

Dans ces trois œuvres particulièrement ambitieuses du point de vue formel, on perçoit ce qui chez ces deux compositeurs pourra éclore avec le temps. Nous pouvons d'ores et déjà entendre les prémices d'œuvres ultérieures telles que *D'ombre et de silence* (dans le cas de Dutilleux) ou le *Deuxième Quintette Op. 115* ou encore le *Treizième Nocturne* (pour Fauré). Fauré empruntera des chemins harmoniques toujours plus sinueux, jusqu'à nous perdre parfois, avant de nous amener finalement à bon port. Dutilleux, lui, nous conviera sur son propre chemin et ne dévoilera les choses qu'au fur et à mesure, en nous laissant le temps de nous émerveiller sur chaque son et chaque matière.

Savoir que la composition de la *Sonate* a été suscitée par l'amour et l'admiration qu'Henri Dutilleux portait à son épouse Geneviève Joy, immense pianiste et créatrice de la *Sonate*, a également beaucoup contribué à mon bonheur.

Une pensée au Maître Chopin, admiré de ces deux compositeurs.

Un immense merci à Frédéric Briant pour son extrême gentillesse et bienveillance. Et un grand merci aussi à Pierre-Yves Lascar de m'avoir proposé il y a déjà plusieurs années d'enregistrer ce premier disque en soliste, de m'avoir accompagnée sur ce projet, et pour son amour immodéré de la musique.

Aline PIBOULE

© 2017 Artalinna

ABOUT · À PROPOS DE ALINE PIBOULE

Already a highly experienced pianist, Aline Piboule was awarded five prizes at the Orléans International Piano Competition in March 2014. Indeed, she plays with the same conviction all the piano repertoires ranging from Bach to contemporary composers. She has appeared in venues such as the Opéra Comique Théâtre du Châtelet, Grand Palais, Théâtre des Bouffes du Nord, Metz Arsenal Concert Hall, and the Verbier, Aix-en-Provence and Lille Piano(s) festivals. Also a passionate chamber musician, she has performed with, among others, Vincent Le Texier and Jocelyn Aubrun. She has also played the works of many composers such as Henri Dutilleux, Rodion Chtchedrine and Hugues Dufourt, and performed in ensembles such as Court-Circuit, 2E2M and Itinéraire. She is a regular guest artist on the France Musique programmes presented by Philippe Cassard, Frédéric Lodéon, Gaëlle Le Gallic, Stéphane Goldet and Lionel Esparza. Aline Piboule studied at the Lyon CNSMD, gaining the equivalent of a Master's degree with the jury unanimously awarding her the highest distinction, before moving on to the Paris CNSMD as a post-graduate student. She also studied under Jean Saulnier at the University of Montreal.

En mars 2014, le Concours International de piano d'Orléans décernait cinq prix à Aline Piboule, artiste confirmée au parcours riche d'expériences. En effet, Aline Piboule défend avec la même conviction tous les répertoires pianistiques allant de Bach aux compositeurs d'aujourd'hui. Elle se produit dans des salles telles que l'Opéra Comique, le Théâtre du Châtelet, le Grand Palais, le Théâtre des Bouffes du nord, l'Arsenal de Metz, le Festival de Verbier, le Festival d'Aix en Provence, le Piano(s) Lille Festival. Passionnée également par la musique de chambre, elle joue entre autres avec Vincent Le Texier et Jocelyn Aubrun. Par ailleurs, elle collabore avec de nombreux compositeurs tels qu'Henri Dutilleux, Rodion Chtchedrine, Hugues Dufourt, ainsi que des ensembles tels que Court-circuit, 2E2M et l'Itinéraire. Elle est régulièrement invitée sur France Musique dans les émissions de Philippe Cassard, Frédéric Lodéon, Gaëlle Le Gallic, Stéphane Goldet, Lionel Esparza. Aline Piboule a effectué ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (Ier prix Ière nommée, avec mention « Très Bien à l'unanimité »), au CNSMD de Paris (cycle de perfectionnement), et a suivi l'enseignement de Jean Saulnier à l'Université de Montréal.

www.alinepiboule.fr